

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
MÁSTER EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

MÁSTER EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
CURSO ACADÉMICO 2014 – 2015

ARTE, UN SECTOR CULTURAL CONVERTIDO EN TERAPIA

KATHERINN SORIANO LÓPEZ
ROSA TORRES

ALICANTE
SEPTIEMBRE
2015

RESUMEN

Desde los comienzos de la historia del hombre, el arte ha representado una importante herramienta de comunicación, sin embargo, en la actualidad esta disciplina tiene una función terapéutica en la sociedad y el término de “arte” va más allá de lo puramente estético-

El proceso creador y la obra resultante abre el debate de su relación directa con las industrias culturales y creativas, cuestionada por los diferentes campos de investigación tales como salud, la psicología y el ámbito cultural.

PALABRAS CLAVE

Arte, Terapia, Cultura, Terapias alternativas, Expresión

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS	8
PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.....	9
ARTE, UN SECTOR CULTURAL CONVERTIDO EN TERAPIA.....	10
1. INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.....	10
2. ARTETERAPIA Y MUSICOTERAPIA	12
2.1 ARTETERAPIA	
2.2 MUSICOTERAPIA	24
3. CONTEXTO DE LAS TERAPIAS CREATIVAS EN EL SECTOR	30
METODOLOGÍA	36
Anexos	37
ANEXO I	37
SOLICITUD Y PROPUESTA PARA DESARROLLO DE ESTUDIO DE	37
CASO AL CENTRO DOBLE AMOR	37
ANEXO II	40
ARTÍCULOS DE PRENSA.....	40
CONCLUSIONES	43
APORTACIONES	45
BIBLIOGRAFÍA	46

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Fig. 1. Clasificación de industrias creativas de la UNCTAD	10
Fig. 2 Descripción de partes del mandala	15
Fig. 3 Terapias expresivas y arteterapia transdisciplinar	16
Fig. 4. Hábitos de consumo arteterapia	
Fig. 5. Curar con arte	17
Fig. 6. Nota resumen informe terapias naturales	21
Fig 7. Musicoterapia contra el cáncer	25

INTRODUCCIÓN

Las industrias culturales y creativas consideradas como sectores que incluyen todas aquellas producciones o reproducciones de contenidos culturales y creativos abren paso a un amplio campo de estudio que incluye su uso e implementación a niveles que más allá del ámbito creativo.

El arte es una industria cultural que desde siempre ha ocupado un papel fundamental en la historia del hombre, una forma de expresión capaz de sorprender y de generar emociones de forma subjetiva en cada individuo.

Más allá de significar un elemento clave en la cultura, el arte en todas sus dimensiones tiene un efecto sobre los sujetos y su visión de la realidad y de sí mismos.

La posibilidad de usar una herramienta cultural para intervenir y solucionar problemas más profundos de la personalidad de un sujeto se viene aplicando desde hace muchos años en la historia, sin embargo, no hay un estudio directo que relación guardan esas terapias con la dimensión del arte como cultura.

Todo tipo de representación plástica creada por un individuo bajo la supervisión de un experto puede considerarse arte terapia, este tipo de terapia creativa significa una forma de expresar los pensamientos, vivencias y emociones más profundas de una forma amena y poco traumática para los sujetos, es una vía de escape y una gran herramienta para los terapeutas que logran interpretar los problemas que de otra forma sería imposible descubrir y las personas no podrían explicar verbalmente.

Con la ayuda de diferentes disciplinas del arte se llega incluso a entender la personalidad de las personas, cada terapia es diferente igual que cada sujeto y la elección de el tipo de terapia utilizada influye mucho para conseguir resultados, es decir, para poder plantear una terapia artística es necesario un estudio del sujeto y de su entorno cultural para poder lograr una sesión a fin a sus necesidades y a su relación con su realidad, es en este momento cuando el ámbito cultural esta más unido a este tipo de terapias ya que determinan su entorno social.

En este sector lo más importante no es la propia creación sino el desarrollo de esta, el llamado proceso creador, esta evolución en la que el individuo conecta con su yo más profundo.

En este proceso creador el arteterapeuta debe intervenir guiando a los pacientes, este solo es una herramienta para que el sujeto tenga unas directrices para la creación, este solo se encarga de interpretar el resultado y de la evolución del sujeto, este último es el verdadero creador de esa obra plástica.

Uno de los ejemplos más claros para detallar de una forma más concreta la importancia cultural en las sesiones de arteterapia, es a través de la música, la musicoterapia como terapia artística se basa en los conocimientos culturales de los individuos para poder lograr resultados.

El resultado propio de las sesiones de arteterapia puede considerarse como una derivación de una industria cultural, a lo largo de la historia este tipo de prácticas han generado incluso corrientes dentro del arte propiamente dicho, como lo es el “Art brut”.

Toda la emoción que encierran estas creaciones ha cautivado desde siempre a muchos entendidos del arte, incluso hasta el punto de ser protagonistas de salas de exposición y de museos.

En España muchos museos han empezado a implementar talleres de arteterapia para individuos con diferentes trastornos, es por lo tanto una clara oportunidad para suponer que estas terapias que utilizan las industrias culturales son una derivación directa y podrían considerarse industrias creativas, además de afirmar que cada vez más se están abriendo paso en este sector.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Demostrar la pertinencia de la actividad de arteterapia en el marco de la industria cultural y creativa.

Objetivos Específicos

- Describir las características del sector de la arteterapia.
- Analizar la relación sujeto-obra - arteterapeuta en el proceso de producción creativa.
- Describir los productos surgidos del proceso creativo.
- Describir los efectos psico-sociales de las acciones arteterapéuticas llevadas a cabo sobre colectivos determinados
- Aceptar o rechazar la hipótesis de partida.

Objetivos metodológicos

- Compatibilizar la exposición de los resultados, respetando la debida prioridad a los intereses multidisciplinares presentes en el problema.
- Ajustar y garantizar el cumplimiento de los requisitos y necesidades de rigor científico y técnico en la definición de procesos de análisis y tratamiento de datos e información.

PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

Interrogantes que plantea el objeto de estudio

¿Tiene sentido considerar la arteterapia como un tipo de industria cultural y creativa?

¿Pueden las organizaciones dedicadas a las terapias artísticas considerarse empresas del sector de la industria cultural y creativa, o por el deben considerarse empresas del sector de la salud?

¿Cuál es el proceso de creación artístico y cuál es producto artístico?

¿Qué sucede con el producto artístico procedente de procesos de arteterapia?

¿Hablamos de autor-creación o de autores-co creación?

¿Dónde se ubican los derechos de propiedad intelectual, obra creada y difundida?

Hipótesis de partida

“Considerar la arteterapia como un tipo de industria cultural y creativa es pertinente aunque en la relación sujeto-obra, figure el terapeuta como facilitador”

ARTE, UN SECTOR CULTURAL CONVERTIDO EN TERAPIA

1. INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

El término de industrias culturales y creativas se refiere a todas aquellas actividades que se centran en la producción de productos o servicios artísticos y culturales.

Constituyen un vehículo para la transmisión de la identidad cultural algunos ejemplos de este tipo de productos pueden ser bien, las ideas artísticas, obras de arte originales, productos de cultura general, o bien los intermediarios que hacen llegar la cultura al mercado como las galerías de arte o las editoriales.

Lo más importante en este sector es la creatividad, las industrias creativas y culturales pueden ser consideradas como las ramas que producen o distribuyen bienes o servicios con contenidos simbólicos unidos por un elemento creativo destinado a un mercado de consumo y que parte de la explotación de la propiedad intelectual.

De forma independiente, las industrias culturales son aquellas que combinan la creación con los contenidos culturales, sus contenidos están protegidos y los componen sectores como el editorial, multimedia, audiovisual, etc.

Las industrias creativas por otro lado, abarcan un sector más amplio, y constituye aquellos bienes o servicios que constituyen un alto grado de creatividad, aquellas que incluyen las industrias culturales más la producción artística.

Algunas características de las ICC (industrias culturales y creativas) como lo son su contenido artístico o cultural, las creaciones de estas industrias están protegidas por la propiedad intelectual, y una de las más importantes es su naturaleza económica y cultural.

La siguiente imagen proporciona una clasificación de las industrias culturales y creativas según “ The United Nations Conference on Trade and Development” (UNCTAD)

Dentro de esta clasificación, su relación con las terapias creativas puede estar incluida en sectores como las expresiones culturales tradicionales, que incluyen

las artes y oficios, aclarando que el uso de estas son aplicadas a un nivel terapéutico.

Dentro de las artes visuales, ya que el proceso creador y el producto propio de las sesiones de terapias creativas suponen una obra plástica.

Dentro de los servicios creativos podría formar parte del aspecto recreativo, refiriéndose al arte como una forma de expresión que aporta un entretenimiento a los individuos generando un resultado positivo en ellos.

Las artes escénicas por otra parte, pueden aportar en este tipo de terapias una expresión corporal y de un medio de autoconocimiento y relación con el entorno de los individuos con elementos como la danza (musicoterapia).

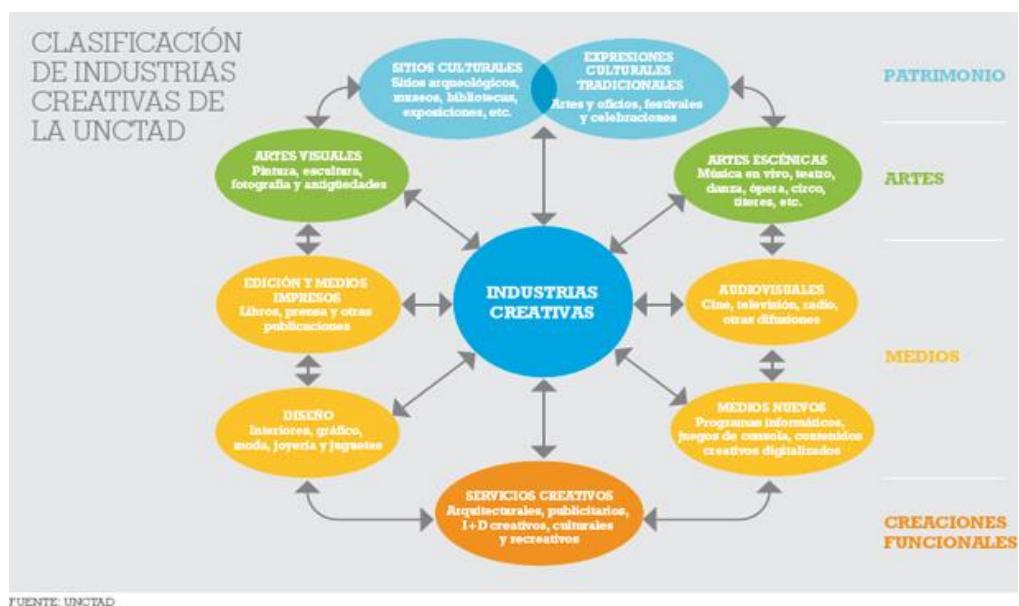

Fig. 1. Clasificación de industrias creativas de la UNCTAD
Recuperado de: <http://unctad.org/>

2. ARTETERAPIA Y MUSICOTERAPIA

2.1 ARTETERAPIA

Conocida también como psicoterapia por el arte, terapia creativas, terapias expresivas o de creación.

Es un tipo de terapia que busca la expresión de las vivencias, los pensamientos, o reflexiones más profundos de los individuos, además de intervenir en el desarrollo de la personalidad de los mismos, es un tipo de conocimiento a través de la emoción.

A un nivel formal las definiciones de algunas asociaciones de esta disciplina son:

Asociación Americana de Arteterapia (A.A.T.A):

“Arteterapia es una profesión para el establecimiento de la salud mental que usa el proceso creativo artístico para mejorar y reforzar el bienestar físico, mental y emocional de individuos de todas las edades.

Está basado en la creencia de que el proceso creativo implicado en la autoexpresión artística ayuda a que las personas resuelvan conflictos y problemas, desarrollen habilidades interpersonales, manejen la conducta, reduzcan tensión, aumenten la autoestima, el conocimiento de sí mismo y logren insight.”

La asociación profesional española de arteterapeutas (Ate) la define como:

“El arteterapia es una profesión asistencial que utiliza la creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de emociones y conflictos emocionales o psicológico”

La terapia artística supone una opción natural, gratificante, atractiva y no intrusiva para la expresión, autoconocimiento, y aceptación del paciente que permite comunicar de una forma sencilla emociones muy complejas.

Una estrecha relación entre arteterapeuta y paciente permite una comunicación fluida y satisfactoria para el desarrollo de las sesiones.

“Arteterapia, entre otras razones, por recurrir principalmente a procesos de comunicación no verbal (artes plásticas, música y expresión corporal), deja abierta la puerta a procesos simbólicos más espontáneos que las palabras, favorecedores tanto de la expresión de sentimientos personales, con lo que conlleva una primera base de autoestima, como de la lectura y reconocimiento en los procesos expresivos de los otros, lo que favorecerá intercambios sociales positivos.”

(Rodríguez, 2007: 276-277)

Según Isabel Granados Conejo y Callejón Chinchilla (2003) “Al ser la expresión plástica un lenguaje simbólico, de menor contraste consciente, permite acceder a contenidos tanto del inconsciente personal como colectivo. Esto facilita el reconocimiento de la sombra o de aquellos aspectos que la conciencia ha dejado de lado” (p 13).

Las técnicas de terapia artísticas permiten de manera simbólica una decodificación y codificación de la realidad. (Ellis y Grieger, 1990; Klein, 2006; Valdés, 2000)

El arte desde los principios de la historia del hombre ha desarrollado un papel fundamental como medio de comunicación y de representación de lo que en un primer momento el hombre no podía expresar con palabras.

La relación del arte con la medicina había tenido una estrecha unión hasta la edad clásica, con el nacimiento de la medicina moderna se separa y no es hasta el siglo XX cuando estas dos disciplinas vuelven a unirse y se le atribuye al arte una cualidad curativa sobre las personas; los países pioneros en utilizar esta técnica han sido Estados Unidos e Inglaterra en los que ya se trabajaba con terapias artísticas mucho antes de que se sistematizara el arte como una terapia en el resto del mundo.

Algunos arteterapeutas no consideran oportuno referirse al “arte” de las sesiones de las terapias creativas con el mismo significado que el “arte” acostumbrado a ver en salas de exposiciones y museos ya que podría dar lugar a confusión, sin embargo, a un nivel formal en la terapia el término de arte se refiere a ese proceso de creación innata que tienen todas las personas, y se refiere a creación, como el proceso de inventar algo nuevo o de transformar con los elementos que se encuentran en el entorno.

El arte como terapia puede favorecer a la aceptación y al conocimiento de problemas que en un primer momento el individuo no reconoce, igualmente durante el proceso de creación la obra representa una proyección de las emociones más profundas de este.

Durante la terapia artística ambos hemisferios del cerebro están en actividad conectando así pensamientos-sentimientos-actuaciones-conductas, siendo un elemento clave para el proceso de reestructuración cognitiva. (Ellis y Grieger, 1990).

En esta concepción el concepto de arte se aleja del consumo para convertirse en creación y participación en procesos de creación, producción y difusión cultural junto con otros individuos.

En sentido general las terapias artísticas pueden utilizar cualquier técnica para conseguir los objetivos, entre algunas de estas se encuentran disciplinas como la pintura, la cerámica o la música de la que hablaremos más adelante.

Una de las herramientas comúnmente utilizadas en el “mándala de resiliencia”, rescatado por Kotliarenco (2006) y elaborado por Wolin y Wolin (1993), resume algunas de las características de la resiliencia (la capacidad de las personas de superar algún aspecto traumático) como: Introspección insight, que hace referencia a que el sujeto se pregunte y conteste a sí mismo de una forma honesta; independencia, como una forma de límite entre el sujeto y el entorno que lo rodea; capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, espiritualidad y moralidad.

En un sentido general la verdadera diferencia entre el término de “arte” utilizado en las terapias y el “arte” como industrial cultural y mas tradicional, es la finalidad que tiene cada obra, en las terapias artísticas, este supone una finalidad de comunicación y autoconocimiento, y mientras que el otro cumple una función más estética.

Fig. 2 Descripción de partes del mandala

Fig. 3 Terapias expresivas y arteterapia transdisciplinar

1.1.2 APLICACIÓN

La arteterapia como terapia alternativa trata diferentes aspectos psicológicos, emocionales y físicos.

Los más comunes en este tipo de terapia son los trastornos neuróticos como la

ansiedad, la depresión, la soledad o el estrés.

Según diversos estudios esta terapia es usada con mayor frecuencia en casos donde los pacientes sufren trastornos neuróticos tales como ansiedad, depresión, miedo. Fobias, etc.

A estos casos le siguen las situaciones traumáticas vividas por los pacientes (duelos, accidentes

maltratos), las dependencias y trastornos alimentarios (casos de adicción a drogas, anorexia, bulimia...),

enfermedades degenerativas o mentales (Cáncer,

alzhéimer, enfermos

terminales, psicosis,

esquizofrenia, psicopatía,

autismo, demencia,

oligofrenia...) y por último, los casos en los que menor medida se implementa la arteterapia son los casos de desajustes sociales (desempleo, minorías étnicas y religiosas, presos, Inmigrantes, refugiados..)

Igualmente existen trabajos recientes que investigan el impacto de la terapia del arte en la inteligibilidad del habla en niños con parálisis cerebral (Tsao, Meldrum, Kim, Jacob y Zeltzer, 2007).

En este sentido hay que tener en cuenta que el perfil de los distintos pacientes es muy desigual y el problema puede ser originado por varios factores.

Concretamente la terapia artística puede ser de ayuda para diferentes problemas, es así por ejemplo, una oportunidad de ocupación, comunicación y re-afiliación a los círculos sociales, puede suponer un espacio de participación social, un instrumento para el reconocimiento de aquellos valores de discriminación y desigualdad.

Igualmente cabe resaltar que no es necesario el padecimiento de algún trastorno para participar en una sesión de arteterapia, estas sesiones al ser expresamente creativas tienen una función de entretenimiento.

La siguiente tabla realizada según el análisis de la recogida de datos, muestra los trastornos más tratados por esta técnica:

HÁBITOS DE CONSUMO ARTETERAPIA

Fig. 4. Hábitos de consumo arteterapia

Elaboración propia

Trastornos neuróticos: depresiones, ansiedad y estrés, miedos y fobias

Situaciones traumáticas: duelos, accidentes, divorcios, adopciones, abusos sexuales en niños y en adultos, maltratos, estrés postraumático, supervivientes de catástrofes y de guerras.

Dependencias: alcoholismo, toxicomanías, co dependencia emocional.

Trastornos alimentarios: anorexia y bulimia.

Enfermedades degenerativas: Cáncer, alzhéimer, rehabilitación de embolias, dolor crónico, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, V:H:I:, enfermos terminales.

Desajustes sociales: desempleo, minorías étnicas y religiosas presos en preventiva, condenas medias, condenas largas. Inmigrantes y refugiados.

Enfermedades mentales: psicosis, esquizofrenia, psicopatía, autismo, demencia, oligofrenia.

Enfermedades físicas: recuperación postraumática en hospitales.

EN LA EDUCACIÓN

En la teoría de los hemisferios (Virshup y Virshup, 1980), se plantean que las primeras experiencias de vida son codificadas en imágenes.

Fig. 5. Curar con

Desde hace algunas décadas, el arte se utiliza terapéuticamente como rehabilitación, como catarsis

y finalmente como un instrumento de autoconocimiento (Polo, 2000).

Muchos son los autores que han abordado el tema del arte como un medio que facilita en el individuo un aprendizaje y de reeducación, desarrollando aptitudes como la creatividad, la resolución de problemas, la toma de decisiones, capacidades comunicativas, fluidez de pensamiento, razonamiento espacial, entre otras.

El arte en este sentido educativo es trabajado principalmente en un sector infantil y adolescente en el que según Malchiodi (2003) puede favorecer la

sensación de comodidad en el ambiente escolar, favorecer la memoria, y principalmente en la expresión.

Domínguez Toscano (2006) señala que en la aplicación de esta terapia en el sector educativo es necesario una expresión a través de elementos como: la proyección, desprendimiento y diferenciación, acceso y gestión emocional, dominio del medio, autoconocimiento, autoconciencia, objetivación de emociones, actividad, compensación de deficiencias en los usos lingüísticos, juego; todo esto refiriéndose a una comunicación sin censuras, contemplando el arte como una forma de representar a través de distintos elementos artísticos aquellas emociones que verbalmente el individuo no puede o no quiere comunicar, manteniendo una disposición positiva y lúdica durante el proceso, promoviendo así una comunicación en la que el niño se sienta cómodo y la sensación de que en todo momento el tiene el control sobre el resultado.

En los colegios el arte como terapia es una herramienta para prevenir futuros problemas en los niños, es un medio de expresión en el que se personalizan los sentimientos y vivencias y se individualizan los resultados, por lo que ayuda a preveer posibles trastornos de junto con inadaptación y promueve la inclusión del niño con el entorno.

La incorporación de la creatividad no solo es favorable en términos educativos, promueve además el afianzamiento de la personalidad de cada individuo.

Vigotsky, fundador de la psicología histórica- cultural hace referencia y creador de un laboratorio de psicología para la infancia anormal se refiere a la metodología de Tolstoi:

“Despertó en ellos formas de expresar sus vivencias y su enfoque del mundo que no conocían en modo alguno hasta entonces, y junto con los niños inventaba, construía, combinaba, les inspiraba, les planteaba temas, es decir, canalizaba en lo principal todo el proceso de su actividad creadora, les mostraba modos literarios, etc. Y todo eso es educar, en el sentido más genuino de la palabra”

“...La escuela y el profesorado en particular, tendrán en la terapia artística una ayuda para crear esa escuela humanista donde se recree la cultura y se formen a personas sanas, conscientes, creativas, libres. Y por lo tanto, un lugar donde vivir y con-vivir así” (Callejón y Granados, 2003)

PROCESO CREADOR

El punto de partida del arteterapia es la persona, es decir, el objetivo es que el proceso parta de una realidad propia y única de cada uno de los individuos, entendiendo a estos como creadores y como creatividad.

El resultado es importante pero en el arte como terapia es el proceso lo que más va a significar tanto para el creador como para el arteterapeuta, en este aspecto este, debe estar supervisando que durante el proceso de creación la implicación y la participación del individuo sean completas.

Una de las etapas que más vincula la arteterapia con las industrias culturales propiamente dichas es este proceso creador, es el momento cuando el sujeto personifica sus pensamientos y transmite su interior a través de una obra plástica.

Según aspectos que intervienen en las industrias culturales, tales como los derecho de autor en los que se especifica que es protegible toda obra materializada, es aceptable considerar pues, que los resultados de las terapias artísticas son una derivación directa de una industria cultura como lo es en este sentido el arte.

SESIONES DE ARTETERAPIA

Las sesiones de las terapias artísticas deben estar supervisadas siempre por un experto en la materia, este terapeuta debe estar capacitado para interpretar el desarrollo de los individuos y el resultado obtenido de las terapias.

Estas terapias pueden ser individuales o grupales según el paciente, la técnica

utilizada es valorada por el terapeuta y no es algo definido desde primera instancia, es decir, durante el sesión el terapeuta puede ir improvisando el tema o las herramientas según el desarrollo de esta.

Es necesario proporcionar a los individuos expuestos a este tipo de terapias un entorno con unas características concretas para lograr un estado ideal en el sujeto y de esta forma, favorecer el proceso creador.

El espacio debe tener una buena iluminación y libre de objetos que obstaculicen la expresión de los individuos. Durante las sesiones de arteterapia, el encargado de supervisar el proceso plantea un determinado tema, y a partir de ahí las personas deben trabajar con su entorno y con los elementos proporcionados de una forma libre y sin cohibición.

Durante el proceso, actitudes que los implicados puedan llegar a tomar son determinantes para la interpretación por parte del terapeuta, detalles como el lugar elegido por la persona para realizar la obra (si es en una esquina, donde hay más luz, alejado del grupo, etc.), los materiales, la comunicación con los otros (si la terapia es grupal) o su comportamiento ante la obra que esta creando.

En cuanto al producto de estas sesiones, es la persona que la crea su autora, ella decide que hacer con esta obra. Una vez acabada, el terapeuta realiza una serie de preguntas acerca de la obra, como el porque de la elección de cierto tipo de colores, el manejo del espacio y pide a su creadora que la explique, esa descripción o explicación de la obra, es un reflejo de como se encuentra esa persona en ese momento, de pensamientos o vivencias que no es capaz de expresar directamente, o que no puede comunicar de una forma verbal.

La siguiente tabla, es un análisis recogido por.....que de recopila las respuestas realizadas a una muestra de cien profesionales del sector, acerca de la metodología utilizada durante las sesiones.

MÉTODOS DE TRABAJO	Nunca	Poco Frecuente	Muy frecuente	Siempre	TOTAL
En grupo	8,9%	12,5%	55,4%	23,2%	100,0%
Por parejas	10,7%	44,6%	42,9%	1,8%	100,0%
Individual	7,1%	16,1%	42,9%	33,9%	100,0%

FINALIDAD	Nunca	Poco Frecuente	Muy frecuente	Siempre	TOTAL
Educativa	0%	7,1%	31,1%	60,7%	100,0%
Ocupacional	7,1%	28,6 %	33,9%	30,4%	100,0%
Terapéutica	16,1%	17,9%	37,5 %	28,6 %	100,0%

TÉCNICAS	Nunca	Poco Frecuente	Muy frecuente	Siempre	TOTAL
Dibujo	1,8%	5,4%	64,3%	28,6%	100,0%
Pintura	1,8%	23,2%	66,1%	8,9%	100,0%
Escultura	39,3%	51,8%	7,1%	1,8%	100,0%
Collage	19,6%	41,1%	35,7%	3,6%	100,0%
Fotografía	19,6%	48,2%	21,4%	10,7%	100,0%
Video	17,9%	21,4%	51,8%	8,9%	100,0%
Performance	55,4%	25%	19,6%	0%	100,0%
Cómic	35,7%	53,6%	10,7%	0%	100,0%

Tabla 6. Nota resumen informe terapias naturales. Ministerio de sanidad, política social e igualdad pública.. (2011)

En primer lugar, la metodología preferida es la individual, seguida de la grupal, sin embargo, es la finalidad de la sesión lo que determinara la mejor opción.

En cuanto a la finalidad, es la educación la que sobresale en este análisis. Las técnicas propuestas en el estudio han recogido varias disciplinas dentro del ámbito artístico y ha sido el dibujo el más utilizado por los terapeutas.

ARTETERAPIA Y CULTURA

La técnica del arteterapia se encuentra estrechamente ligada a la cultura desde sus inicios.

Esta técnica creativa que permite la expresión a través del arte ha servido de inspiración a muchos artistas, además de impulsar la creación de muchos museos en sus comienzos, es el caso de museos como el Musée de la folie (1905), en Villejuif, por iniciativa de Auguste Marie; el de Charles Ladame, en la Clínica de Bel Air, cerca de Ginebra, en 1915 o el de Arte Patológico de Hans Prinzhorn, en la clínica psiquiátrica de Heidelberg en 1920.

Igualmente esta terapia artística ha generado movimientos como lo es el Art Brut, este movimiento busca un nuevo sentido a la creatividad y una nueva forma de la interpretación de la realidad, impulsa a los museos y a las salas a realizar exposiciones no solo a discapacitados psíquicos sino abriendo el abanico a todo tipo de creación resultado de un individuo con algún problema social.

Algunos ejemplos destacados son exposiciones como Visiones paralelas. Artistas modernos y arte marginal, en el Centro de Arte Reina Sofía, (Madrid, 1993), inaugurada un año antes por The Angeles County Museum (LACMA). En el que los creadores de las obras se encontraban recluidos en un manicomio; En 1997, el Museo de Navarra también expone Neue Invention procedente del Museo de Art brut de Lausanne; en el 2001.

Psiquiatras estudiosos del arte como Navratil, maravillados por las creaciones plásticas de los pacientes han valorado la calidad de los trabajos de los pacientes y los han llevado a galerías de arte o a distintas exposiciones temporales, acusando de ver en ellas un medio de escape y de expresión de los individuos.

El arte como herramienta terapéutica se ha ido convirtiendo en un medio de educación que muchos museos han adoptado, es el caso de The Children's Museum of the Arts en Nueva York, el cual realiza talleres de arteterapia dirigidos a las víctimas y familiares del atentado del 11 de septiembre para superar el duelo, el museo McMichael Canadian Art Collection, (Ontario, Canadá), utiliza sesiones de arteterapia para pacientes oncológicos, sin embargo, esta iniciativa no solo es a nivel internacional, en España por ejemplo, el museo de Bellas Artes de Murcia (MuBAM) ha realizado talleres para personas que sufren de Alzheimer.

1. 2 MUSICOTERAPIA

La musicoterapia es usada desde tiempos remotos para ayudar a los individuos en aspectos emocionales y psicológicos. Desde la antigua Grecia grandes filósofos han creído en la musicoterapia como ayuda en las personas.

Pitágoras es considerado el padre de esta terapia y la usaba para tratar problemas mentales, Platón aplicaba la música en su doctrina de la moral y la creación de estados en los individuos, en el caso de Aristóteles la consideraba decisiva para la formación del carácter de las personas y por lo tanto fundamental en la educación de estas.

En la musicoterapia como terapia natural, interviene cualquier tipo de elemento que pueda provocar un bienestar físico, social o cognitivo como el sonido, el silencio, la voz, los instrumentos, o las formas rítmicas y acústicas que puedan ser expresadas a través del cuerpo.

La musicoterapia es un método en el que es fundamental la implicación total de la música como del terapeuta además de tener unas fases concretas: Valoración, tratamiento y evaluación (Bruscia, 1997)

Los objetivos de la musicoterapia pueden variar según el individuo, las herramientas o el espacio, algunos de estos pueden suponer el mantener y mejorar la salud física y mental, favorecer la aceptación del individuo y las relaciones con el entorno social; obtiene cambios positivos en la conducta y busca intervenir en la personalidad de los sujetos, sin embargo, el verdadero papel que esta terapia

tiene sobre los individuos es la de mejorar la comunicación emocional de una forma no verbal.

PRINCIPIOS DE LA MUSICOTERAPIA

La interacción de las personas con determinados sonidos o combinación de actividades bajo un determinado ritmo o compás desarrollan un papel que lo sitúa en un contexto con el entorno.

Estos principios pueden ser (Benenzon, 1981):

Principio del iso

Hace referencia al principio de la similitud, en la musicoterapia según el diagnóstico del paciente va a conectar mejor con un estilo de música que con otra, por ejemplo un paciente hiperactivo va a trabajar mejor con una música que tenga un ritmo acelerado y sonidos más fuertes o un paciente depresivo con música triste y con sonidos suaves.

Benenzon lo define como “conjunto infinito de energías sonoras, acústicas y de movimiento que pertenecen a un individuo y lo caracterizan”

En este principio el sujeto es la pieza clave de la terapia ya que “esta formado por las experiencias sonoras hereditarias, intrauterinas y las que ha vivido desde el nacimiento”

Para que la terapia sea efectiva lo ideal es determinar el iso del paciente con una serie de preguntas que hagan referencia a las experiencias musicales a las que este haya podido estar expuesto o haya podido tener a lo largo de su vida.

Este iso puede ser

Gestáltico: Formado por las vivencias musicales y el que caracteriza como tal al sujeto

Cultural: En este aspecto lo determinante para el diagnóstico es el contexto global del entorno del sujeto.

Grupal: Es la identidad que se forma por la interacción de personas que se enfrentan a un mismo entorno cultural y a unas mismas circunstancias.

Universal: Aquellos elementos que tienen en común todos los individuos independientemente de su entorno o del contexto cultural

Complementario: Este aspecto se refiere a lo cambios que se pueden ocasionar durante las sesiones de musicoterapia, por efecto al alguna circunstancia.

Principio del objeto integrador

Este principio hace referencia a los instrumentos protagonistas de la terapia, el objeto intermediario funciona como una extensión del paciente con el cual el debe sentirse cómodo para poder comunicarse a través de el, no debe generar ninguna situación de estrés, fácil de manejar, con un sonido expansivo y que sea un puente entre el terapeuta y el paciente.

Benenzon (1981) contempla todas estas características en instrumentos como los bongos, las congas y los platos.

En cuanto al objeto integrador principalmente se refiere a las terapias grupales en las que uno de los instrumentos debe liderar el sonido de los otros.

APLICACIÓN

El objetivo de la musicoterapia es la creación de bienestar en los pacientes, Durante las sesiones de esta terapia se usa un estilo de música u otro dependiendo del paciente, cambiando intensidad, sonido, volumen o frecuencia

En los pacientes oncológicos esta terapia se usa también como soporte para afrontar la situación, animándoles a

Fig.7 Musicoterapia contra el cáncer

Recuperado de:
http://www.saludcronica.com/nota.php?_nota=4390

colaborar y a comunicarse. (mith ,2001; Evans, 2002)

La sensación de bienestar generada por la música tiene una explicación científica, ya que el sonido activa al sistema límbico que genera las respuestas emocionales del

organismo, el sonido musical promueve la producción de

endorfinas y que inducen a la relajación y al bienestar.

La siguiente

tabla muestra de una forma aproximada a partir del análisis de varios estudios, en que situaciones y perfiles de sujetos es usada la musicoterapia.

HÁBITOS DE CONSUMO DE MUSICOTERAPIA

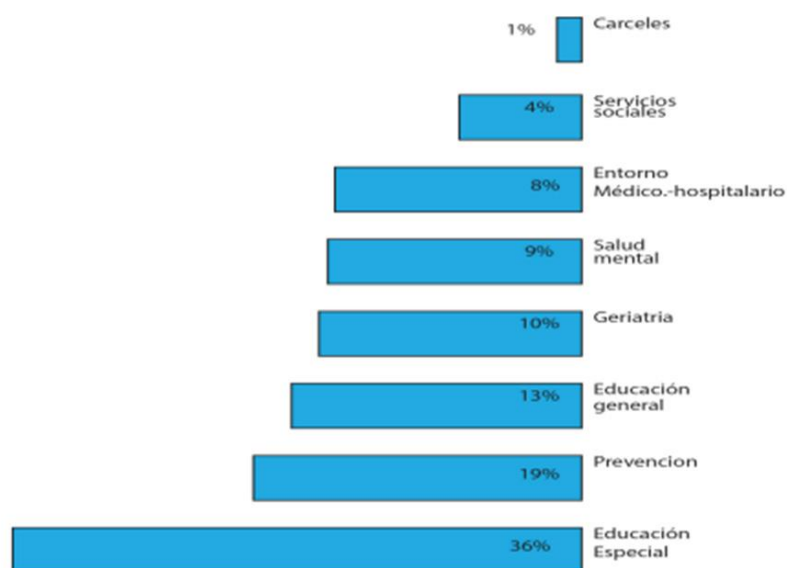

Fig. 8 Hábitos de consumo de la musicoterapia

Elaboración propia

Puede decirse que este tipo de terapia tiene los siguientes beneficios sobre los individuos:

Beneficios fisiológicos

- Tiene efecto en el sistema nervioso central y periférico actuando como un relajante.
- Interviene en las principales funciones del organismo como la digestión, el ritmo cerebral o el metabolismo.

Beneficios sociales:

- Fortalece las relaciones interpersonales a través de la interacción entre paciente y profesional y entre los propios integrantes de los grupos de trabajo
- Promueve la comunicación no verbal a través de los movimientos y la expresión de las emociones.

Beneficios psicológicos:

- Genera experiencias sociales
- Ayuda a aceptar situaciones traumáticas
- Aumenta la autoestima y la confianza de los individuos reduciendo el temo a la expresión de las emociones
- Ayuda a reducir los temores y las ansiedades
- Estimula la creatividad y la improvisación
- Ayuda a mejorar la memoria

Según estudios científicos escuchar música incrementa los niveles de Interlequina y Citoquina (modificadores biológicos que ayudan en la defensa del organismo) en la sangre de 12,5 a 14 % (Bartlett, 1993) además de que estudios apoyan a que el cantar refuerza el sistema inmunológico y reduce el estrés.

La música igualmente es una ayuda si el paciente tiene problemas de sueño, ya que eleva los niveles de melatonina, la hormona que esta ligada al sueño, para este fin la música debe ser tranquila y melódica, además se debe eliminar cualquier

tipo de distracción propiciando un entorno agradable y relajante que favorezca el sueño.

FORMAS DE IMPLANTACIÓN

Las formas de implantación de la música de forma terapéutica pueden ser muy diversas según Rodríguez (2007)

-Musicoterapia pasiva:

La persona solo es receptora de la música no hay instrumentos ni movimiento, sólo escucha.

-Musicoterapia activa:

Es la forma participativa de la musicoterapia en la que el individuo crea y compone sonidos o movimientos con ayuda de instrumentos.

-Musicoterapia mixta:

Esta forma de terapia combina las dos anteriores. En esta puede intervenir el movimiento, corporal, la voz, o la gesticulación.

-Musicoterapia receptiva:

En esta forma de aplicación de la musicoterapia, la persona es expuesta a estímulos sonoros y simplemente recibe los sonidos sin desempeñar ninguna acción conjunta.

-Musicoterapia creativa:

En este tipo de aplicación, los participantes combinan tonos, intensidades o elementos sonoros para la creación de música.

La terapia musical debe ser dirigida por un profesional ya que de lo contrario los efectos podrían ser negativos. Cada sesión debe adaptarse a los pacientes eligiendo un tipo de música indicado según el tipo de problema a tratar y los gustos musicales de los pacientes que serán comunicados a los terapeutas a través de un cuestionario realizado al individuo o a la familia. (Barthomieu, 2004)

En general cualquier disciplina artística es capaz de generar en los sujetos un estímulo que genera un bienestar mental, en cuanto a las industrias culturales, es tal su influencia e importancia en el contexto social que ha llegado a suponer una herramienta de apoyo para sectores que van más allá de lo cultural.

Esto solo significa el comienzo de un largo estudio social de las diferentes actividades culturales que alimentan el conocimiento pero que además propician un bienestar psicológico en las personas.

3. CONTEXTO DE LAS TERAPIAS CREATIVAS EN EL SECTOR

Para realizar un estudio con mayor objetividad ha sido apropiada la creación de una serie de entrevistas dirigidas a profesionales de varios sectores que intervienen en el mundo de las terapias creativas y que aportan una visión más objetiva desde el punto de vista de varios sectores como lo son la psicología, la propia arteterapia y el sector del arte a nivel cultural representado por la figura de un museo.

A nivel terapéutico queda confirmado el punto de vista del profesional que concibe las terapias creativas como una herramienta de bienestar y de comunicación no tanto por el propio resultado sino por el proceso que interviene en el desarrollo.

En un sentido psicológico, no se relaciona el resultado de las terapias creativas con el sector cultural del arte, se le aporta una simple herramienta facilitadora para el profesional para poder realizar un diagnóstico.

ENTREVISTA A ESPERANZA DURÁN, ARTETERAPEUTA.

¿Por qué elegiste el mundo de la arteterapia?

Siendo licenciada en Bellas Artes hubo un momento en el que entendí que crear, en cualquiera de sus manifestaciones me hacía sentir mejor, me reconfortaba por dentro, me daba calor emocional. A través de esta “revelación”, entendí que lo mismo que me pasaba a mí, debía pasarle a los demás, con más o menos consciencia. Empecé a investigar y, me cautivó esta manera de hacer del arte una herramienta de cambio, de autoconocimiento, de expresión personal, de terapia

¿En qué consiste?

Consiste en la utilización de los medios artísticos para la transformación personal

¿Qué problemas puede tratar y cuáles no?

En realidad creo que no se trata de solucionar problemas sino de intentar que la persona que trabaja con el arteterapia se exprese a través del arte, intente conocerse, saque dilemas emocionales a la luz, plasme sentimientos de cualquier tipo y no es tanto la labor del arteterapia la de curar, sino la de transformar y sacar a la luz.

¿Qué perfil deben tener los pacientes de la arteterapia?

Cualquier perfil es susceptible de tratar con arteterapia, siempre y cuando, se tenga predisposición

Utilizando el arte como herramienta terapéutica ¿Dirías que existe algún tipo de paciente que se beneficie más del trabajo artístico?

Todo paciente puede sacar beneficio, la predisposición es fundamental

¿Qué papel tiene la familia de los pacientes en los tratamientos de arte terapia?

La familia es parte del proceso de transformación, por ello es positivo que también participen. Nadie escapa de las personas que le rodean y son un apoyo para el proceso.

¿Cuál crees que es la importancia del arte como forma de expresar las emociones?

Para mí, todo artista habla de sí mismo, se puede ser más consciente o menos de ello, pero no podemos escapar de lo que hemos vivido, sentido, de lo que vivimos, sentimos y del recorrido vital que nos ha hecho ser lo que somos hoy. Al expresarnos podemos hacerlo de múltiples maneras, pero siempre somos nosotros mismos.

¿Cómo trata el arteterapeuta la obra final?

En realidad no se trata de valorar tanto el resultado como el proceso creativo. El arteterapeuta debe acompañar en ese proceso, simplemente.

¿Crees que hay una disciplina artística que se adapte mejor a la arteterapia?

No, todas son válidas. Creo que depende más de las preferencias del paciente. Creo que el arteterapeuta debe mostrar las diferentes disciplinas y el paciente debe escoger con la que se pueda sentir más cómodo e identificado.

¿Puedes hablarnos de algún caso curioso o interesante?

The image is a screenshot of the website 'DEBAJO DEL SOMBRERO'. The header features the logo 'DEBAJO DEL SOMBRERO' in a stylized font, with a small 'f' icon to its right. Below the logo is a navigation menu with links: NOTICIAS, ARTISTAS, TALLERES, PROYECTOS, VÍDEOS, PUBLICACIONES, INFORMACIÓN, and COLABORACIÓN. Below these links are the text '.ES / EN' and 'PATROCINADORES'. The main content area displays six project thumbnails. Each thumbnail consists of a photograph and a caption. The projects are: 1. 'EXPANDING REALITIES' ERASMUS STRATEGIC PARTNERSHIP, featuring a grid of colorful portraits. 2. 'COUNT ME IN', featuring a group of people standing together. 3. 'MÚSICA PARA CAMALEONES', featuring a red book cover. 4. 'ALICIA HERRERA EN CASA/ARTE', featuring a person in a dark coat standing in a gallery. 5. 'ALICIA HERRERA Y TONI RUBIO', featuring two people standing in front of a circular logo. 6. 'EL RANCHITO', featuring a large, colorful, abstract sculpture. Each caption includes the project name, a brief description, and the dates and location of the exhibition or event.

DEBAJO DEL SOMBRERO

NOTICIAS
ARTISTAS
TALLERES
PROYECTOS
VÍDEOS
PUBLICACIONES
INFORMACIÓN
COLABORACIÓN
.ES / EN

PATROCINADORES

"EXPANDING REALITIES" ERASMUS STRATEGIC PARTNERSHIP
—
Proyecto Europeo de educación creativa
De Septiembre 2014 a Marzo 2017.

COUNT ME IN
—
Proyecto Europeo de transferencia e innovación
Del 1 de Octubre 2012 al 30 Septiembre 2014.

MÚSICA PARA CAMALEONES
—
Catálogo Sostenibilidad Cultural. de Transit
Proyectos

ALICIA HERRERA EN CASA/ARTE
—
Exposición.
Del 18 al 23 de Diciembre 2012.
Sede del COAM.

ALICIA HERRERA Y TONI RUBIO
—
Exposición de dibujo
Del 18 Octubre al 16 de Noviembre 2012.
Espacio Cultural Cambio de Sentido.

EL RANCHITO
—
Presentación pública.
Del 15 de diciembre 2011 al 29 de abril 2012.
Matadero Madrid.

Asociación Debajo del Sombrero, (2012), Proyectos. Recuperado de: <http://www.debajodelsombbrero.org/nuevaweb/informacion.html>

Esta asociación surge a través del documental de Lola Barrera sobre la artista con síndrome de down, Judit Scott, que con lanas envuelve cosas y más cosas, y, conforme su arte es más reconocido, ella se pone más sombreros y collares... una forma de expresar su aumento de autoestima y su valor.

Que Tienes Debaio del Sombrero?

CUBERO, G. 2012, junio 28. Qué tienes debajo del sombrero? Recuperado de :https://www.youtube.com/watch?v=KN_xFqn1q0Q

ENTREVISTA A MÓNICA GARCÍA PSICOLOGA

¿Tiene sentido considerar la arteterapia y la musicoterapia como un tipo de industria cultural y creativa?

Como Psicóloga, la primera respuesta que me viene a la cabeza es no; ya que, lo que sucede en terapia para los interesados se queda. Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, no puedo evitar pensar en la alta correlación existente entre factores de personalidad asociados a problemas emocionales y creatividad; la mayoría de lo que conocemos como “artistas” seguramente regulan sus emociones a través de diferentes variantes del arte (literatura, pintura, música...) que a la vez son su forma de vida, por lo que en cierto modo la industria cultural y creativa está plagada de resultados indirectos de terapias creativas no guiadas.

¿En el campo de la psicología con que motivo se decide hacer uso de las terapias creativas?

En el campo de la Psicología clínica, el uso de terapias creativas está poco extendido, ya que en nuestro país no están reconocidas en el ámbito de la salud. No obstante, su uso puede estar recomendado tanto en pacientes sanos con dificultad para expresar sus sentimientos, como en pacientes aquejados de algún trastorno apoyando y reforzando un tratamiento cognitivo-conductual o farmacológico. Sobre todo está demostrada su utilidad en trastornos de estrés y ansiedad, y en pacientes con retraso en el desarrollo.

¿Qué repercusión tienen las terapias creativas sobre el paciente?

Como ya he dicho, las terapias creativas son un buen medio para reforzar el tratamiento de pacientes con problemas de ansiedad. El hecho de “sacar” la parte artística, nos ayuda a

expresar los sentimientos, encontrarnos con nuestro yo interior, y a relajarnos. Por otro lado, son de gran ayuda al tratar a niños con retraso del desarrollo motor, problemas de sociabilización, aprendizaje emocional, o en personas que presentan demencias como el alzhéimer.

¿Puede ser considerada como creación artística el resultado de una terapia creativa?

Me parece un campo controvertido, en tanto en cuanto si hablamos de pacientes, el secreto profesional obligaría a que este resultado no trascendiera. Pero como muchos de los arteterapeutas no son Psicólogos, y muchos de los usuarios no son enfermos, no veo razón para no considerar una creación artística el resultado de cualquier terapia creativa. Además, como dijo Schesler, filósofo alemán, “En ninguna parte, en el dominio de la filosofía, es tan grande la disparidad de opiniones como en la estética.”

¿La arteterapia y la musicoterapia son consideradas técnicas efectivas en el campo de la psicología?

Existe evidencia, aunque escasa, sobre la efectividad de estas técnicas; en concreto está más extendido el uso de la musicoterapia con resultados beneficiosos. De cualquier forma, sí que son eficaces en personas sin diagnóstico

de enfermedad mental, y aunque a priori no tienen efectos negativos, creo que haría falta conocer más resultados para poder afirmar que las terapias creativas son efectivas en el campo de la Psicología.

Culturalmente ¿Cómo repercuten las terapias creativas en el desarrollo del Individuo?

El arte en todas sus vertientes, es infinitamente útil y necesario en el desarrollo personal y la autorealización. Por lo que, desde mi punto de vista, este tipo de terapias tendrían que abarcar más ampliamente a la población sana, (el porcentaje de población sana es mayor que el de enfermos mentales), y se trataría de un buen método de prevención.

“Toda obra de arte es un signo que se configura como rastro vital, y su material Fundamental, la humanidad del ser que deja su huella en el mundo. “

METODOLOGÍA

Para poder dar solución al problema de estudio y a las cuestiones propuestas en un principio, se ha elegido una combinación de métodos para contrastar de diferentes formas la información analizada.

Los datos de documentación e información acerca del tema de las industrias culturales y creativas, del arteterapia y de la musicoterapia, utilizados son fuentes secundarias localizadas en el medio de Internet y la lectura y análisis de fuentes primarias docentes. Además se han realizado entrevistas a sujetos involucrados en los aspectos de la cultura y a individuos relacionados con este tipo de terapias para así lograr una visión objetivo y una elaboración de datos partiendo de varios puntos de vista.

Por otra parte se planteó la posibilidad de realizar un estudio de caso para poder obtener un análisis mucho más real, el procedimiento de planteamiento fue asesorado por un experto en arteterapia; pese a no realizarse, cumplió su finalidad de entender de una forma más directa el proceso y la implementación de la música y el arte aplicadas en un contexto terapéutico.

Para determinar la utilidad o el papel desarrollado por las disciplinas artísticas en las terapias, se ubicó en un primer lugar al arte dentro de las industrias culturales y creativas y a partir de ahí se generó un contenido de evaluación y relación de la cultura relacionada con las terapias.

Para lograr conectar en un sentido más lógico el marco teórico se ha tenido en cuenta muchos aspectos estudiados en el Master de comunicación e industrias creativas, asignaturas como industrias culturales, comunicación e intangibles o propiedad intelectual han contribuido a enlazar de una forma más clara los datos analizados.

Por último, se han analizado algunos artículos seleccionados de prensa relacionados con el tema, para contextualizarlo en la sociedad más allá de los aspectos estudiados anteriormente.

ANEXO I

**SOLICITUD Y PROPUESTA PARA DESARROLLO DE ESTUDIO DE
CASO AL CENTRO DOBLE AMOR**

El centro Doble Amor esta ubicado en Benidorm, se trata de una fundación dirigida a personas con síndrome de down.

El poder desarrollar un estudio de caso real, y experimentar en primera persona como las técnicas de arteterapia y musicoterapia pueden intervenir en los individuos era el objetivo de esta propuesta.

Esta acción fue diseñada de manera personal y con unos objetivos planteados bajo el asesoramiento de un arteterapeuta con el fin de comprobar que estos fueran posibles, reales y al alcance del tiempo y posibilidades de los que se disponían.

El planteamiento quedo en hipótesis, sin embargo, contribuyó a entender de una forma más clara cual es el potencial de la arteterapia y de cual es el proceso para saber que acción implementar.

Objetivos

Analizar la relación paciente-obra en el proceso de producción creativa.

Promover la comunicación no verbal utilizando como medio dos disciplinas artísticas.

Describir los efectos psico-sociales de las acciones arteterapeuticas llevadas a cabo sobre un colectivo específico

Comprobar los beneficios inmediatos del arteterapia y su relación emocional con las personas

Planteamiento

El estudio consistirá en tres sesiones cada una de 45 minutos

Primera sesión:

La principal herramienta utilizada en esta primera sesión será la música.

Esta sesión consistirá en utilizar la música como herramienta para promover la expresión de los pacientes. Como elementos complementarios se utilizarán materiales como cintas, lazos o pañuelos de colores que complementarán el ejercicio y promoverán el movimiento y la expresión corporal.

Se reproducirán distintos géneros musicales para que el ritmo de la sesión y los resultados sean dinámicos y eficaces.

El principal objetivo en esta primera sesión es estimular la reacción motora a través del sonido.

Segunda sesión:

La técnica artística utilizada será la pintura estimulando el trabajo plástico.

Para empezar la sesión se expondrán una serie de obras de art brut en los que el tema principal serán los animales.

La metodología a seguir será la elaboración de una obra en la que predominará una interpretación individual de un animal teniendo como referencia la corriente anteriormente mencionada.

Las obras resultantes con los materiales puestos a su disposición contribuirán con un posterior análisis y una interpretación siguiendo las pautas del arteterapia.

Tercera sesión:

En esta última sesión se combinará la música con la pintura. Consistirá en la creación de un espacio de relajación en el que los pacientes puedan expresarse a través de la pintura bajo los estímulos sonoros.

En esta sesión el material a desarrollar por parte de los asistentes serán mandalas, diferentes representaciones simbólicas en los que según su elaboración se puede llegar a una interpretación del autor.

Conclusiones:

Interpretación de las obras resultantes

Análisis de la influencia que tienen estas dinámicas en el colectivo participante

Registro de la influencia artística en la comunicación no verbal

Comparación de las disciplinas artísticas utilizadas y de sus efectos en la terapia

En el planteamiento realizado para el centro Doble Amor, un centro especializado en personas con síndrome de down que desarrolla diferentes terapias artísticas, uno de los primeros contactos en el centro fue el análisis de una de las obras realizadas por los miembros del centro, el ejercicio consistió en la representación de ellos mismos a través del dibujo, y el contenido dejaba ver como el arte significa mucho más un vehículo entre los pensamientos más internos de las personas y el exterior, una forma de comunicación de como se ven ellos.

ANEXO II

ARTÍCULOS DE PRENSA

Jueves, 3 de septiembre, 2015

Arteterapia, una alternativa para la sanación de niños agresivos

Constante ansiedad, falta de concentración, frustración o episodios de agresividad llevaron a Lorena a acudir con su hija Carmen, de 4 años, en busca de una alternativa terapéutica denominada arteterapia.

María Alejandra Marín, residente de Ceibos Norte, se especializó durante cinco años en esta rama y obtuvo un diplomado en Arteterapia en la Universidad de Ciencias Aplicadas HKT Nürtingen, Alemania. Tras la primera entrevista con la pequeña Carmen y con sus padres, se conoció que los problemas constantes, derivados de un divorcio en curso, estaban afectando a la niña. Por medio del dibujo, Alejandra identificó el origen de sus temores y frustraciones. Con el uso de otras técnicas plásticas ayudó a la pequeña a canalizar sus frustraciones.

Alejandra cuenta que desde la época de colegio pensó en estudiar algo que se relacione con arte y psicología, así que durante un viaje a Alemania conoció la carrera que asegura no es común todavía en nuestro medio.

El arteterapia, según explica, es una disciplina científica terapéutica con la que se busca activar el potencial creativo en cada individuo. "A partir de la activación de estos mecanismos únicos, la persona puede ir visibilizando recursos propios para alcanzar o recuperar fases de desarrollo que no fueron tan óptimos y empezar procesos de sanación", explica Alejandra.

Entre los métodos de expresión plástica que se aplican están la pintura, modelado, dibujo o grabado. Esta disciplina es para adultos, niños, personas con discapacidad o adultos mayores. Alejandra, por ejemplo, se especializa desde hace seis años en brindar terapias personalizadas a niños de 3 a 10 años, en su domicilio en Ceibos Norte.

A través del reconocimiento de los pensamientos y sentimientos profundos por medio del arte se trabaja en la evolución de niños con problemas de aprendizaje, agresividad, concentración, conducta, hiperactividad o lateralidad cruzada. Asimismo, sirve para la identificación de cuadros más complejos como desórdenes de tipo mental.

www.eluniverso.com. 03 de septiembre, 2009, recuperado de:

<http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/03/nota/5100560/sanacion-traves->

[arte](#)

El arte de sanar con los cuentos

Un curso de la Universidad del Mar reúne esta semana en San Javier a profesionales de la educación, la psicología y la cuentoterapia

10.09.2015 | 04:00

PAQUI HERNÁNDEZ-ARDIETA Profesionales de la educación, de la psicología y la cuentoterapia analizan la estructura de los cuentos y muestran sus diferentes ámbitos de aplicación como herramienta en contextos educativos y terapéuticos. Lo hacen a través del curso 'Educar, crear y sanar a través de los cuentos', que durante esta semana se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier, dentro de las actividades de verano de la Universidad del Mar.

El arte de sanar con los cuentos

Dirigido por María Emilia Valverde González, psicóloga y escritora de cuentos, y Francisco Javier Corbalán Berna, profesor de la Universidad de Murcia, el curso enseña a usar los cuentos como herramienta para conocer las emociones humanas y su aplicación en todas las etapas de la vida.

«Lo que se pretende es que los alumnos conozcan esta herramienta como algo que sirve para educar y sanar», destaca Valverde. Y la forma de hacerlo es a través de conferencias y talleres prácticos que además de desarrollar la creatividad enseñan a los participantes las técnicas básicas de narrar».

«Así recuperamos nuestra memoria histórica a través de la tradición oral y siempre enfocándonos al niño interno, por eso la cuentoterapia sirve para los más pequeños pero también para adultos», explica María Valverde.

Lorenzo Antonio Hernández Pallarés, psicólogo y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia (AICU) abrió el curso el lunes con una introducción de los cuentos como mapas de sanación. Antonio Martínez Sánchez, miembro de la Asociación 'PupaClown', impartió una conferencia sobre esta herramienta en el contexto hospitalario y mostró su experiencia como payaso de hospital.

El martes se ofreció una charla sobre los cuentos desde una perspectiva evolutiva y su utilización en el aula Infantil y Primaria, a cargo de Francisco Jorquera Amador, psicólogo infantil. María Emilia Valverde González, psicóloga y escritora de cuentos, realizó con un análisis sobre su aplicación en la etapa adolescente, un tema que también trató desde su experiencia Víctor Manuel Ortega Moreno, sociólogo y trabajador social.

Ayer fue el turno de Mariano Cegarra y Carmen Clemente Abenza, cuentacuentos y narradores orales, quienes ofrecieron un taller práctico y los recursos necesarios para contar historias.

El psicólogo Juan Antonio Valverde González impartirá hoy la conferencia 'Símbolos y arquetipos. Herramientas de transformación en nuestros cuentos y en el siglo XXI'. La tarde continuará con un taller de creación de María Emilia Valverde González y, por último, Elisabete Pinto Da Mota, psicopedagoga y terapeuta psicocorporal, seguirá con herramientas de expresión corporal a través del cuento. El curso finaliza mañana con la intervención de Carmen Clemente con una conferencia sobre las perspectivas de género y su manejo en los cuentos.

www.laopiniondemurcia.es, 10 de septiembre, 2015, recuperado de:

<http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2015/09/10/arte-sanar-cuentos/675929.html>

Emplearán el arte como terapia médica

Nota

Salud | UdeG | CUCS | Psicología | Salud general

Se detectarán problemas de violencia, desintegración familiar y abuso sexual en niños. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Más información

- Exhortan a jaliscienses a cuidar su piel
- Baja la edad de la primera experiencia con las drogas

Compartir:

«Alcanzando niños en las fronteras» suma 15 años trabajando en Jalisco

Alumnos de Psicología del CUCS cursarán una nueva materia

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2014). Los alumnos de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cursarán una nueva materia llamada "Medical Art Therapy" para detectar en niños problemas de violencia, desintegración familiar, abuso sexual y otras circunstancias desfavorables que repercutan en la salud mental de los menores.

Se trata de un proyecto en colaboración con la asociación civil "Alcanzando niños en las fronteras", que será la encargada de dar la capacitación para aplicar estas técnicas de diagnóstico y tratamiento.

La presidenta de dicha asociación, Shari St. Martin, acudió al centro universitario para dar a conocer la iniciativa así como otras actividades de su organización en Jalisco.

"Alcanzando niños en las fronteras" concentra gran parte de su labor en atender a la población infantil en los estados fronterizos de México, tanto del Norte como del Sur.

Sin embargo, también ha tenido una presencia constante en Jalisco desde 1999 con servicios de educación y terapia para niños y capacitación a psicólogos, médicos, docentes y trabajadores sociales tanto de la Universidad de Guadalajara como del Gobierno del Estado.

En 2013, firmaron un convenio con la Secretaría de Salud Jalisco para informar y capacitar a su personal en materia de sexualidad, violencia y prevención.

Ese mismo año realizaron un programa piloto denominado "Traiga salud a mi pueblo" en escuelas primarias de Tapalpa, el cual consistió en capacitar con técnicas de intervención de violencia intrafamiliar a maestros, psicólogos, padres y otros profesionales.

Las técnicas consisten en la terapia médica por medio del arte, ejercicios de respiración autogénica y educación somática, las cuales ayudan a los niños a liberar el estrés provocado por el entorno difícil en el que viven, así como a mejorar la comunicación y la actitud que tienen en la escuela y en el hogar.

RAMOS, BRENDA. 28 de noviembre, Rescatado de :
<http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/562357/6/emplearan-el-arte-como-terapia-medica.htm>

CONCLUSIONES

En cuanto a la relación de las industrias culturales con las terapias creativas, según los datos analizados y en las entrevistas realizadas es posible considerar la arteterapia como una industria creativa, ya que es una terapia es creadora de piezas plásticas provenientes de una idea o una emoción de un individuo.

Uno de los aspectos a tener en cuenta para considerar estas terapias en el sector de las industrias creativas, es el hecho de que no están definidas estrictamente en el ámbito clínico.

Según las entrevistas a expertos de los diferentes sectores involucrados, el arteterapia es una herramienta que a través de un proceso creador permite obtener resultados positivos en el comportamiento de un individuo, este resultado generalmente es una obra plástica producto de una idea determinada por las influencias culturales de cada sujeto.

Este proceso de creación consiste en el autoconocimiento y en el desarrollo de la capacidad de expresar emociones y vivencias muy profundas que en otro contexto el paciente no sería capaz de reconocer, es por esto, que el entorno ofrecido para estas sesiones es de vital importancia.

El resultado de las sesiones, es una creación artística hablando en el sentido emocional del contenido y de su representación plástica, sin embargo, existe controversia en cuanto al destino de esta obra. Esto quiere decir, la finalidad de las sesiones de arteterapia es lograr la interpretación de esta obra, de los colores, la técnica, los elementos e incluso las dimensiones que el sujeto ha empleado y de esta forma poder dar sentido al proceso utilizado, estas creaciones a lo largo de la historia es verdad que han tenido un lugar en el mundo del arte convencional (el arte que una parte de la población espera ver en una galería o sala de exposiciones), sin embargo, en el campo de la psicología el resultado puede ser considerado como secreto de profesión, por lo que determinar el destino final de uno de los resultados de una sesión de arteterapia puede llegar a ser bastante incierto, en un primer lugar cumple estrictamente la finalidad de su interpretación una vez concluida la sesión.

A nivel de las organizaciones dedicadas a las terapias creativas, no pueden ser consideradas empresas del sector de la salud, ya que en primer lugar el arteterapia es una terapia alternativa y no esta reconocida como una terapia clínica, sin embargo, tiene una influencia con el bienestar mental de los pacientes, es por eso que este tipo de terapias están mas conectadas con el campo de la psicología.

Según el análisis realizado, la implantación de las terapias alternativas ha aumentado y concretamente el uso del arteterapia predomina en aspectos psicológicos y emocionales, los beneficios de las terapias alternativas son medibles principalmente en enfermedades degenerativas.

Como último aspecto cabe resaltar que podría decirse que las terapias creativas pueden consistir en cualquier actividad en la que el sujeto se sienta cómodo y pueda canalizar sus pensamientos y sus emociones en la creación o realización de algo, en este trabajo se trato concretamente del arte como una herramienta o vehículo tremendamente versátil y que combina claramente las influencias culturales del entorno que rodea a un individuo, por otra parte las técnicas artísticas estimula con muchos de sus elementos como lo son el color o las texturas para propiciar un entorno perfecto para estimular la creatividad.

En cuanto al conocimiento obtenido en el Master de Comunicación e Industrias Creativas, el tema elegido abarca varios aspectos recogidos durante todo el año, asignaturas en las que se han estudiado los hábitos de consumo, han permitido relacionar la implantación y la metodología de las terapias complementarias, además, la asignatura de sectores de las industrias culturales ha permitido contrastar de forma directa y personal la diferente finalidad del arte a nivel terapéutico y dejando el sentido estético a un lado.

Por último, es interesante resaltar que a partir de los datos recogidos y el análisis de estos, se puede afirmar que las terapias creativas están estrechamente relacionadas no sólo con las industrias culturales, las industrias creativas, sirven como complemento

APORTACIONES

Este análisis general de la relación entre las terapias artísticas y las industrias culturales representa un ejemplo de varios casos en los que el arte culturalmente hablando proporciona un efecto terapéutico en la sociedad.

Buscar una relación en un sentido directo de las industrias culturales con el sector de la salud da pie para un continuo análisis de hasta que punto exactamente las terapias artísticas y sus creaciones tienen un límite dentro de las industrias creativas.

Con los estudios de caso y los análisis de datos se demuestra que el entorno cultural de los individuos es fundamental para este tipo de terapias artísticas, además se hace una aproximación de las situaciones más comunes para la implementación de estas técnicas y sobre que tipo de pacientes.

La musicoterapia, una de las técnicas desarrolladas para dejar clara la importancia entre paciente y proceso creador, deja la puerta abierta para el desarrollo e investigación de otras corrientes o disciplinas artísticas dentro del ámbito de las terapias creativas.

De igual forma se deja claro, que las terapias artísticas no solo son adecuadas para individuos con algún tipo de trastorno, cualquier persona puede utilizar la arteterapia como un medio para la expresión y consolidación de la personalidad.

Para lograr un desarrollo y una visión más objetiva, en este trabajo se han puesto en relación varios puntos de vista de principales involucrados en el sector de las terapias creativas y de las industrias culturales, por lo que se ha logrado obtener un punto de vista desde cada uno de los sectores y situar así el problema de estudio en el contexto adecuado.

BIBLIOGRAFÍA

ACARÍN, N. (2010). Alzheimer. Manual de instrucciones. (Gabriel Pernau, trad.)
Barcelona: RBA Libros.

AMERICAN ART THERAPY ASSOCIATION. (2015). Consultada el 10 de febrero de 2015.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE ARTETERAPEUTAS. (2015).
Consultada el 10 de febrero de 2015. <http://www.arteterapia.org.es/>

AZNAR ALMAZÁN, YAYO. Insensatos. Sobre la representación de la locura.
Murcia, Editorial Micromegas. 2013

BENENZON, R. (1981) Teoría de la musicoterapia, Madrid: Mandala

BETÉS DE TORO, M. (2000) Fundamentos de musicoterapia. Ed. Morata.

BURGOS ACEVEDO, S. (2010) Musicoterapia en la educación especial de jóvenes con discapacidad visual, Chile.

CALLEJÓN CHINCHILLA M^a.D. Y GRANADOS CONEJO M^a. I. (2003)
Creatividad, expresión y arte: terapia para una educación del siglo XXI. Un recurso para la integración. . Escuela abierta.

DOMÍNGUEZ TOSCANO, P. (2006). Arteterapia: Nuevos caminos para la mejora personal y social. Sevilla: Junta de Andalucía y Fondo Social Europeo.

ELLIS, A. y GRIEGER, R. Manual de terapia racional emotiva. Volumen II. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 1990.

EN P. MORON, J.L., SUDRES & G. ROUX. (2004) Créativité et art-thérapie en psychiatrie (pp.223-238). Paris: Masson

FUERTES BOTO, M. (2011). Los programas europeos para el fomento de las industrias culturales y creativas. Bruselas, noviembre.

FERNÁNDEZ ROS, C. (2011), Arteterapia en el contexto educativo.

HARGREAVES, D.J. (1998) Música y desarrollo psicológico. Ed. Graó.

KLEIN, J.P.(2006). Arteterapia: una introducción. Barcelona: Octaedro.

LARCANCHÉ, M.P.(2003). Un espace en devenir pour l'art-thérapie : entre libéral et médical.

LEONTIEV, A. N. (1972) Prólogo del libro de VYGOTSKY. Psicología del arte. Barcelona: Seix-Barral.

LÓPEZ MÁRTÍNEZ, Mª D. (2014) Arteterapia, concepto y evolución histórica. Editorial Diego Marán Librero Editor, Murcia.

LÓPEZ MARTINÉZ, M. D. (2011) Arteterapia y Museos: puntos de encuentro, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España).

MALCHIODI, C. A. (2003) Handbook of Art Therapy. New York: Guilford Press.

MUÑOZ MONTEJANO, M. (2014). Arteterapia y migración: inclusión social a través de la apropiación simbólica del paisaje

POLO DOWMAT, L. Tres aproximaciones a la arteterapia. Arte, Individuo y Sociedad, 2000, 12, 311-319.

RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, E. (2007). Me siento vivo y convivo. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 2, 275-291.

VALDÉS R. (2000). Aplicación de la musicoterapia en la clínica psicológica infantil utilizando instrumentos de fácil adquisición o construcción. Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, 41 (1), 74-7.

VERGARA BAQUERO, L (2014). Influencia del lenguaje audiovisual en la formación de resiliencia de niños víctimas del desplazamiento vinculado en la institución educativa técnica a la esperanza sede primaria. 2014

